Школа живописи

Китайская тушь

НАУЧИТЕСЬ СОЗДАВАТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА В ВОСТОЧНОМ СТИЛЕ

ДЖЕЙН ЭВАНС

Школа живописи

Китайская тушь

ДЖЕЙН ЭВАНС

Москва
АСТ • Астрель
2004

УДК 75
ББК 85.14
Э14

Эванс Дж.

Э14 Китайская тушь: Пер. с англ. / Дж. Эванс. — М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2004. — 63, [1] с.: ил. — (Школа живописи).

ISBN 5-17-024939-X (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 5-271-08843-X (ООО «Издательство Астрель»)
ISBN 0-00-413386-2 (англ.)

Пособие научит вас создавать художественные произведения в китайском стиле, преодолевать возникающие при этом технические трудности и осваивать сложные приемы работы тушью. Автор книги, известная английская художница и преподаватель, помогает раскрыть ваши творческие способности.

УДК 75
ББК 85.14

Original published in Enghish by
HarperCollinsPublishers Ltd under the title:
Jane Evans
Chinese Brush

Учебное издание
Школа живописи
Джейн Эванс
КИТАЙСКАЯ ТУШЬ

Зав. редакцией *Т. Минеджян*
Редактор *А. Жабинский*
Художественный редактор *Л. Сильянова*
Технический редактор *Т. Тимошина*
Корректор *И. Мокина*
Компьютерная верстка *Ю. Фролкиной*

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.02.953.Д.000577.02.04 от 03.02.2004 г.

Подписано в печать 03.03.2004. Формат 60×90¹/₈.
Гарнитура «Ньютон». Печать офсетная. Усл. печ. л. 5,2.
Тираж 7000 экз. Заказ № 6341.

ООО «Издательство АСТ»
667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 28

ООО «Издательство Астрель»
143900, Московская обл., г. Балашиха, пр-т Ленина, 81

Наши электронные адреса: www.ast.ru
E-mail:astpub@aha.ru
Редакция приглашает к сотрудничеству авторов
E-mail:artshist@astrel.ru
tatyanam@astrel.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов
на ФГУПП ордена Трудового Красного Знамени
«Детская книга» МПТР РФ.
127018, Москва, Сущевский вал, 49.

ISBN 5-17-024939-X (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 5-271-08843-X (ООО «Издательство Астрель»)
ISBN 0-00-413386-2 (англ.)

© Jane Evans, 1994
© ООО «Издательство Астрель», перевод на русский язык, 2004

СОДЕРЖАНИЕ

Портрет художника: Джейн Эванс 4

Искусство рисования китайской тушью 6

Материалы 8

Основы техники 11

Размывка 16

Цветы и растения 18

Птицы 32

Рыбы и земноводные 40

Животные 44

Фигуры людей 50

Пейзаж 52

Подклейка 64

ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА

Джейн Эванс

▲ *Джейн Эванс в своей мастерской*

Джейн Эванс преподавала археологию и антропологию в Кембриджском университете. В 1972 году она переселилась в Папуа – Новую Гвинею, где в качестве администратора и редактора участвовала в создании Национального центра изобразительных искусств. Джейн помогала организовать Третий фестиваль искусств в Ниугини.

В 1975 году Джейн переехала на Филиппины, где изучала технику рисования китайской тушью у профессора Чень Бин Суня, выдающегося представителя классической школы, а также у Хау Чиок и Сы Чжуа Хуа – художников-модернистов гонконгской школы Линнама.

Вернувшись в США в 1978 году, Джейн продолжала совершенствоваться в живописи, особенно в модернистской, частично применяя японскую технику суми. В работе она ставила перед собой цель изучить разносторонность китайской техники и материалов, найти им новое применение, адаптировать традиционные восточные материалы к западным концепциям живописи.

У Джейн состоялось несколько удачных выставок, в основном в Лондоне и Восточной Англии. В 1992 году она была удостоена премии Розенстила на рождественской выставке Британского общества акварелистов. Как свободный художник Джейн работает в сфере рекламы и дизайна, а также иллюстрирует книги.

Одна из рекламных работ Джейн удостоилась диплома с отличием журнала «Арт Дайрекшен Мэгэзин». Несколько раз о Джейн и ее работах рассказывали по радио и телевидению, ее регулярно приглашают на радио Би-би-си в графстве Кембриджшир.

С 1979 года Джейн преподает на курсах рисования китайской тушью в Великобритании и за рубежом. Кроме того, она читает лекции, проводит практические занятия, семинары и недельные курсы, снимает учебные видеофильмы. В 1996 году ее пригласили с докладом о китайской живописи в США, на симпозиум в честь 250-й годовщины Принстонского университета.

Первая книга Джейн, «Рисование китайской тушью: полный курс традиционной и современной техники», вышла в издательстве «Харпер Коллинз» в 1987 году и стала одним из основных справочников для начинающих художников. За ней в 1990 году последовала книга «Рисуем цветы тушью», опубликованная издательством «Серч Пресс» в серии «Живопись на досуге», а затем – «Пейзажи и китайская тушь: Как рисовать западные пейзажи в китайской манере» (издательство «Харпер Коллинз», 1992). Статьи Джейн опубликованы в британских и зарубежных журналах по искусству.

В 1998 году Джейн возглавила Кембриджскую открытую студию – одну из старейших и самых крупных открытых мастерских в Великобритании, в 1999 году стала координатором работы студии.

Джейн замужем, у нее двое детей. Она живет в Кембридже.

► «Зимородки и всплеск»
89×47 см
Всплеск на этом рисунке выполнен по сырой бумаге, методом чередования темных тонов туши с белой гуашью и их тщательной растушевки.

ИСКУССТВО РИСОВАНИЯ КИТАЙСКОЙ ТУШЬЮ

Китайская тушь – многогранный и выразительный материал, позволяющий западным художникам освоить целый спектр новых приемов и применить свежий подход к композиции.

До недавнего времени восточная живопись развивалась обособленно, а не под влиянием традиционного западного искусства. Китайцы пользовались кистями задолго до появления исторических хроник, а рисовать на бумаге начали по меньшей мере 2000 лет назад.

Многочисленные стили рисования китайской тушью обычно относят либо к академическим (гун-би), либо к декоративным (се-и). Академическим принято называть стиль придворных художников. Как правило, для него характерны детальность и тщательность, отчетливые мазки и искусное смешивание красок.

Рисунки в этой книге выполнены в так называемом декоративном, или свободном, стиле, который поначалу развивали ученые и монахи – вероятно, в противовес конфуцианскому официозу академического стиля.

◀ *«Утка»*
27×22 см
Голова и спина утки образованы двумя мазками, шея – одним. Грудь и живот также нарисованы одним непрерывным движением кисти.

ИНЬ И ЯН

Главный философский источник китайского стиля рисования – даосизм, согласно которому все сущее в мире возникло в результате слияния инь и ян. Инь – негативное, темное, влажное женское начало, ян – дополняющее его позитивное, светлое, сухое мужское. Гармонию инь и ян обеспечивает ци – явленная форма дао, или глубинной природы вещей. Все вещи, и одушевленные, и неодушевленные, ведут себя в соответствии со своей энергией ци, а художник стремится запечатлеть на бумаге их сущность. Таким образом, рисование китайской тушью не является в строгом смысле слова предметно-изобразительным искусством.

Чтобы помочь почувствовать разницу, я часто рассказываю одну притчу: двум художникам, китайцу и европейцу, дали три дня, чтобы нарисовать утку. Европеец два дня работал над подробными эскизами, наблюдая за утками в соседнем пруду. На третий день он пришел к пруду и нарисовал одну выбранную утку.

А китаец два с половиной дня ходил к пруду, но не сделал ни единого штриха. На третий день к вечеру он вернулся в мастерскую и нарисовал «сущность утки», которую сумел уловить.

Простота и продуманность композиции рисунка китайской тушью – также влияние даосизма. Простоты требуют и традиции дзен-буддизма. Своей вдумчивостью и глубиной рисование китайской тушью обязано всем трем основным философским учениям Китая.

ЖИЗНЬ И СПОНТАННОСТЬ

Художник, придерживающийся лаконичного стиля рисования китайской тушью, старается создать как можно более содержательный рисунок минимальным количеством мазков, чтобы придать ему спонтанность и жизненность. Мазки кисти должны быть выразительными и живыми. Простые предметы, такие, как изображенные на этом развороте, следует рисовать «на одном дыхании» – чтобы первый мазок не успевал высохнуть к тому моменту, как будет завершен последний.

Прежде чем художник добьется такой свободы, живости и простоты и научится улавливать самую сущность предметов, ему необходимо овладеть техникой и освоить материалы – настолько, чтобы всецело сосредоточиться на том, что и зачем он рисует, не задумываясь о том, как он это делает.

Рисунок китайской тушью – чрезвычайно богатое и плодотворное взаимодействие кисти, туши и бумаги. Он позволяет применять широкий спектр эффектов и придает рисункам спонтанность и динамизм.

▲ «Улитка»
28×19 см
Улитка нарисована тремя мазками: тельце – двумя, раковина – одним.

▶ «Плоды»
42×22 см
Каждый плод изображен всего двумя мазками кисточки, на которую взята тушь сразу двух цветов.

МАТЕРИАЛЫ

В наше время большинство крупных художественных салонов предлагает широкий ассортимент материалов для рисования китайской тушью. Существуют и специализированные магазины, где можно приобрести все необходимое.

Китайцы называют «четырьмя сокровищами» художника столбики туши, тушечницу, бумагу и кисть. Для начала можно попробовать порисовать особыми китайскими красками, гуашью или акварелью.

КИТАЙСКАЯ ТУШЬ

Китайскую тушь выпускают в виде столбиков, в состав которых входят клеящие вещества и либо сосновая копоть, либо ламповая сажа. Выбирайте довольно крупные столбики хорошего качества – эта тушь имеет более насыщенный черный цвет. Можно также приобрести жидкую тушь, но ее трудно развести до нужной консистенции. Она содержит меньше клеящих веществ и потому подвержена растеканию.

ТУШЕЧНИЦЫ

Твердую тушь разводят, растирая ее на плитках-тушечницах с водой. Обычно эти плитки бывают сланцевыми, двух самых распространенных видов: удлиненные с шероховатой поверхностью и углублением для туши с одного края – и круглые, с крышечкой, чтобы тушь не высыхала. Покупайте самую большую тушечницу, какую только найдете.

БУМАГА

Все рисунки в этой книге выполнены на бумаге шуань или сюань ручной работы (за исключением особо оговоренных случаев). Ее продают свернутой в рулоны по десять листов или отдельными большими листами.

Выбор китайской и японской бумаги достаточно богат, экспериментировать с разными видами очень увлекательно. Широко распространены большие рулоны длинной японской бумаги «лунный дворец» фабричного производства. Эта бумага обходится дешевле, она полезна для упражнений, но, как и любая бумага машинной выработки, она плохо принимает размывку.

«Травяная бумага» очень дешева и прекрасно подходит для начинающих художников, однако она непрочная, к тому же тушь и краски на ней выглядят тусклыми.

▲ *Набор бумаги, столбики туши и тушечницы*

▲ *(Слева направо) Верхний ряд: набор плотных, жестких и мягких кистей; нижний ряд: четыре кисти для начинающих, кисть для размывки, кисть для подклейки и бамбуковый коврик*

КИСТИ

Китайские кисти делают из тщательно подобранного волоса. Волосяной пучок склеивают с одного конца, чтобы образовалась «пятка», которую затем прикрепляют к черенку. Три основных вида кистей – мягкие, плотные и жесткие.

Мягкие кисти обычно бывают белыми, их делают из овечьего или козьего волоса. Это наиболее податливые кисти, сразу отзывающиеся на любое движение, но научиться рисовать ими непросто. Чаще всего они оказываются самыми дешевыми, доступными и большими.

Плотные кисти, наиболее пригодные для начинающих, обычно бывают светло-коричневыми. Они более упругие, чем мягкие, и после каждого мазка принимают прежнюю форму.

Жесткие кисти делают из конского волоса, чаще всего они бывают темно-коричневыми или черными. С их помощью наносят грубые фактурные мазки. Жесткие кисти стоят дороже всех остальных.

В дополнение к кистям трех основных видов можно приобрести полумягкие и полужесткие кисти, сделанные из смешанного волоса.

Основной набор кистей

Начинающим живописцам я порекомендовала бы обзавестись четырьмя кистями: плотной кистью «Цветущая слива» с волосом длиной около 13 мм и диаметром 3 мм; плотной маленькой кистью «Орхидея и бамбук» с длиной волоса около 30 мм и диаметром 6 мм; плотной или полужесткой большой кистью «Орхидея и бамбук» с длиной волоса около 45 мм и диаметром 10 мм; и большой (лучше всего мягкой) кистью с длиной волоса около 55 мм и диаметром 25 мм.

Если вы готовы потратиться на жесткие кисти для грубых эффектных мазков, купите одну среднего размера, длиной около 30 мм и диаметром 6 мм.

Искать очень тоненькие кисточки незачем: любая качественная кисть независимо от ее размера может давать тонкую линию.

Все размеры приведены приблизительно. Номера кистей я не называю, поскольку единой классификации кистей по размерам не существует – у каждого производителя своя маркировка. Постарайтесь выбрать качественные кисти – благодаря им будет проще добиться желаемого результата.

Кроме того, вам понадобится кисть для размывки длиной волоса 35 мм и плотная кисть длиной 50 мм для подклейки рисунков.

Обращайтесь с кистями бережно. Не заворачивайте новые кисти после того, как промоете их. Мойте кисти холодной водой сразу после завершения работы, вешайте на просушку волосяным пучком вниз, при перевозке заворачивайте в бамбуковый коврик.

КРАСКИ

Китайские краски содержат много связующих веществ. Краски минерального происхождения матовые, органического – прозрачные. Минеральные краски выпускают в виде порошков, органические – в виде гранул. И те и другие можно приобрести в тюбиках или в коробках. Китайские краски японского производства продают в отдельных ванночках, они очень распространены и удобны.

Из западных красок наиболее похожа на китайские краски гуашь, хотя она бывает только матовая. Обычно я пользуюсь белой гуашью.

Можно писать и акварелью, но она растекается при размывке, поскольку содержит меньше связующих веществ, чем китайские краски.

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ

Вам понадобится достаточно высокий стол, чтобы при необходимости работать стоя. Работая по сухой бумаге, подкладывайте под нее сукно нейтрального цвета, а при работе по сырой бумаге расстелите ее поверх старого одеяла.

Кроме того, вам нужны белая керамическая палитра с крупными ячейками и грузы, чтобы придавить бумагу, – подойдут баночки с чистой водой или рулоны туалетной бумаги.

Обычно я подписываю свои картины с помощью печатки, на которой вырезано мое имя, написанное по-китайски. Печатки делают из стеатита или кости, можно заказать печатку со своим именем или купить уже готовую, с подходящим китайским изречением.

Краски, которыми я пользуюсь чаще всего: готовые японские краски (номера 1–12), а также китайские (номера 13–21). Порошкообразные краски следует смешивать со связующими веществами, а органические гранулы разводить в горячей воде.

1. Соломенно-желтая
2. Искусственная киноварь
3. Алая
4. Кроваво-красная
5. Жженая сиена
6. Осенняя коричневая
7. Светло-зеленая
8. Травянисто-зеленая
9. Небесно-голубая
10. Темно-синяя
11. Сиренево-розовая
12. Пурпурная
13. Темно-желтая
14. Искусственная киноварь
15. Светло-красная
16. Темно-красная
17. Пурпурно-красная
18. Жженая сиена
19. Индиго
20. Светло-голубая
21. Лазурная

ОСНОВЫ ТЕХНИКИ

Рисованию китайской тушью по традиции учатся, делая несколько последовательных изображений. Работая над каждым из них, оттачивают навыки, необходимые для рисования следующего. Здесь я привожу несколько проверенных временем последовательностей. Но прежде чем приступить к ним, полезно освоить несколько основных мазков и изучить свойства материалов.

РАСТИРАНИЕ ТУШИ

Консистенция и тон туши имеют большое значение. Кистью или пипеткой капните на тушечницу немного воды и круговообразными движениями разотрите в ней кончик столбика туши. Продолжайте растирать, пока вода не впитает необходимое количество туши.

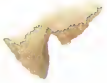
Тушь на тушечнице всегда должна быть очень густой и черной. Не оставляйте столбики туши на тушечнице, иначе они прилипнут к ней. Не забывайте протирать тушечницу каждый раз после завершения работы, удаляя остатки засохшей туши.

▲ *Такой мазок дает тушь, взятая прямо с тушечницы.*

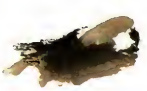
▲ *Чтобы приготовить ярко-черную, но достаточно жидкую тушь, перенесите тушь на палитру и разведите ее каплей воды.*

▲ *Чтобы получить серый тон, возьмите немного туши и добавьте воды, стараясь не переусердствовать.*

▲ *Если вы хотите, чтобы серые мазки выглядели сухими, берите как можно меньше туши, чтобы капельки воды хватило для ее разведения.*



▲ *Самый светлый тон, который вам понадобится, представляет собой слегка подкрашенную воду.*



▲ *Чтобы мазки получались «рваными», наносите светлую тушь поверх темной, пока та еще влажная.*

▲ *Еще один вариант «рваного» мазка: темная тушь наложена на светлую. Для этого можно воспользоваться и красками.*

ВПИТЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ БУМАГИ

Почти вся восточная бумага для рисования тушью имеет большую гигроскопичность, чем обычная бумага для рисования акварелью. Обычно я пользуюсь рулонной, очень рыхлой бумагой шуань. Мазки на ней постепенно расплываются. Следовательно, надо работать быстро, чтобы мазки получались резкими и отчетливыми, и медленно, чтобы они выходили расплывчатыми.

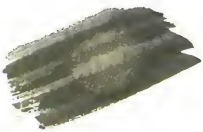
▲ *Чтобы добиться такого эффекта, прикоснитесь к бумаге кистью и тут же поднимите ее.*

▲ *Если прикосновение кисти к бумаге будет более продолжительным, тушь начнет расплываться.*

ЭФФЕКТЫ, СОЗДАВАЕМЫЕ ТУШЬЮ

Поскольку в непроклеенную бумагу тушь впитывается сразу, возникает несколько примечательных эффектов, о которых следует знать, чтобы пользоваться ими (см. ниже). Единственный способ избежать подобных эффектов – работать по увлажненной бумаге.

▲ *Мазок, нанесенный первым, останется на первом плане; второй окажется «позади» первого.*



▲ *Даже капли воды будут просматриваться сквозь слой туши.*

▲ *Каждый мазок будет смотреться обособленно, как эти четыре мазка, положенные рядом.*

МАЗКИ КИСТЬЮ

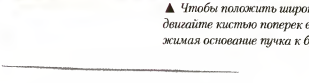
Существует два метода изображения трехмерного, объемного мира на бумаге. Можно либо рисовать контуры и заполнять их, либо создавать формы, не имеющие четких контуров. При рисовании китайской тушью применяются оба метода, эта техника идеально подходит для одновременного создания форм, фактур и тональных переходов. Если держать кисть неправильно, работать ею очень трудно. Но если научиться правильно держать кисть, набирать тушь и наносить мазки, она станет самым полезным и универсальным инструментом художника.

▲ *Так надо держать кисть. Захват обеспечивают большой и средний пальцы, а указательный лежит поверх среднего. Безымянный и мизинец находятся за большим пальцем, снизу. При этом кисть можно поворачивать на 360 градусов и наклонять под любым углом.*

Кистью можно наносить широкие мазки, шириной с длину волосяного пучка кисти, или же очень узкие, как ее кончик. Кисть можно распушить, чтобы мазок получился «рваным», наклонить под любым углом, можно использовать в работе основание кисти – место, где закреплен волос.

Различные эффекты можно создавать, меняя угол наклона и нажим во время нанесения мазков, сами мазки могут быть тупоконечными или заостренными – первые помогают создавать «эффект кости». Поскольку бумага прекрасно впитывает тушь, заостренные мазки следует начинать и заканчивать в воздухе. Кисть можно поворачивать под любым углом, направление мазка менять и в начале, и в конце.

Дальнейшие упражнения выполнены маленькой кистью «Орхидея и бамбук». Выбирайте подходящие по размеру кисти, чтобы добиваться желаемого результата как можно меньшим числом мазков.

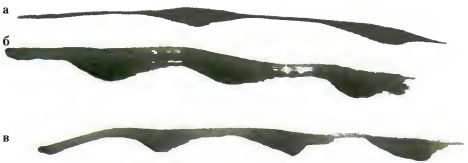


▲ *Чтобы положить широкий мазок, двигайте кистью поперек волоса, прижимая основание пучка к бумаге.*

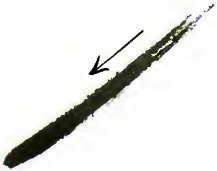
▲ *Очень узкий мазок выполнен самым кончиком кисточки.*

◀ *«Перья» рисуйте кончиком кисти, предварительно распушенной на палитре.*

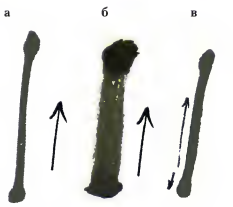
► *Поупражняйтесь в нанесении волнистых мазков, каждый раз направляя кисть под разными углами, то опуская, то поднимая ее.*
а *Ведите кистью по направлению волоса.*
б *Ведите кистью поперек волоса под прямым углом.*
в *Ведите кистью, держа ее под углом 45 градусов к направлению движения.*



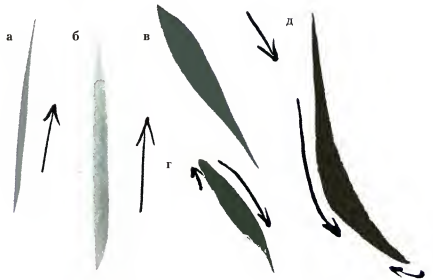
▼ *Ведите кистью против волоса, чтобы создать грубый фактурный мазок.*



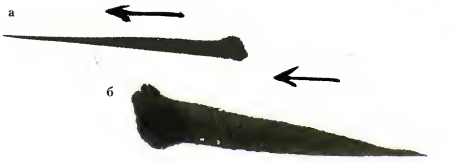
► **а** *Этот мазок в виде кости выполнен следующим образом. Чтобы концы мазка получились тупыми, поставьте кончик кисти на бумагу и слегка прижмите к ней, а потом проведите кистью по направлению волоса, снова прижмите к бумаге в конце мазка и оторвите от бумаги.*
б *Чтобы мазок получался более широким, ведите кистью поперек волоса.*
в *Чтобы результат получался другим, измените направление мазка сразу после начала движения и перед тем, как оторвать кисть от бумаги.*



► **а** *Чтобы мазок получился заостренным, подведите к бумаге кончик кисти, проведите ею по бумаге одним плавным движением и поднимите.*
б *Следующий мазок выполните, ведя кистью поперек волоса.*
в *Не меняя скорости движения, выполните утолщенный мазок, сначала постепенно прижимая кисть к бумаге, а потом так же постепенно поднимая ее.*
г *Выполните заостренный мазок в одном направлении, а потом сразу же в другом.*
д *Нанесите прямой сужающийся мазок, изменив направление его кончика.*

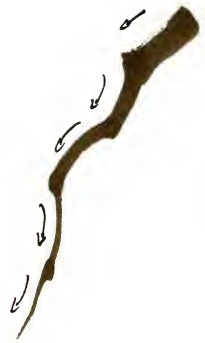


► **а** *Мазки могут быть тупоконечными с одной стороны и сужающимися с другой. Ведите кистью по направлению волоса, в начале прижав ее к бумаге, чтобы получился тупой кончик, а в конце сужая мазок.*
б *В этом случае начните с узкого, постепенно расширяющегося мазка и завершите его тупым кончиком, прижав кисть к бумаге.*



▼ *Часто мазки выполняют, касаясь бумаги и прижимая к ней кисть, прежде чем снова приступить к выполнению сужающегося мазка.*
а *Для этого мазка осторожно коснитесь бумаги кончиком кисти, чтобы она оставила отчетливый треугольный след.*
б *В этом случае положите кончик кисти на бумагу боком, слегка прижмите к ней и оторвите.*
в *Начните мазок так же, как в примере* **б**, *но затем проведите кистью так, чтобы мазок получался сужающимся.*

▲ *В процессе выполнения мазка можно менять угол наклона кисти или угол наклона и нажим. Все эти мазки – разновидности показанных ранее. При выполнении каждого из них следует повернуть кисть в движении.*



▲ *Начните этот мазок, держа кисть под прямым углом к движению. В первой точке нажима наклоните ее под углом 45 градусов, а в четвертой верните в прежнее положение, чтобы закончить мазок движением вдоль волоса.*

ПОДГОТОВКА КИСТИ К МАЗКУ

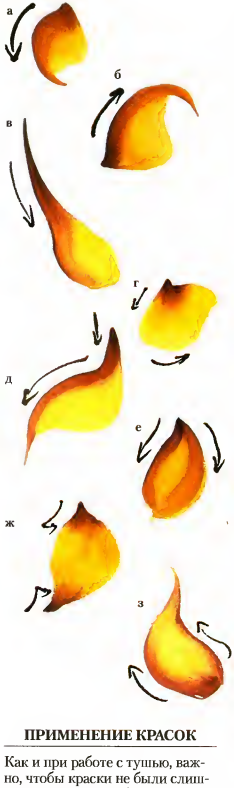
Китайская тушь содержит много связующего. Это позволяет набрать на кисть несколько тонов туши или несколько красок и выполнить всю ветку или цветок за один раз.

Важно следить, чтобы тушь не была слишком водянистой, иначе тона на кисти перемешаются. Чтобы прописать мелкие детали, оставьте основание кисти сухим и работайте только кончиком. Если вы хотите взять на кисть новую тушь и краску, вам скорее всего придется оставить на палитре избыток жидкости. Но если кисть будет слишком сухой, смешения тонов на бумаге не получится.

▲ *Чтобы подготовить кисть к работе, сначала целиком обмакните ее в светлую тушь, потом до половины – в более темную и, наконец, кончик окуните в тушь прямо на тушечнице.*

▲ *Темные мазки можно наносить одной или обеими сторонами кисти.*

▲ *Можно наносить темные мазки как основанием кисти, так и ее кончиком.*



◀ **а** *Чтобы нарисовать этот лепесток, положите кисть во всю длину пучка на бумагу, там, где будет самая широкая часть лепестка, затем сразу нарисуйте изгиб, держа кончик кисти под таким же углом, что и при нанесении сужающихся мазков по направлению волоса.*

б *Нарисуйте этот лепесток, как предыдущий, двигаясь снизу вверх.*

в *Дотроньтесь кончиком кисти до бумаги и проведите вниз по направлению волоса, постепенно опуская основание кисти на бумагу.*

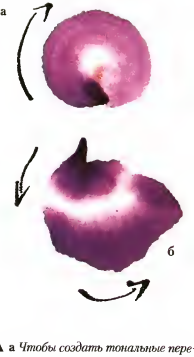
г *Поставьте кончик кисти на бумагу и сразу прижмите к ней основание кисти. Слегка поверните кисть вокруг кончика.*

д *Поставьте кончик кисти на бумагу, нанесите мазок, прижимая основание к бумаге и слегка поворачивая ее, чтобы получился изгиб. Мазок должен быть сужающимся к концу.*

е *Этот лепесток выполните двумя мазками – сначала расширяющимся сверху вниз, потом сужающимся снизу вверх.*

ж *Начните лепесток так же, как в примере* **г**, *потом перехватите кисть и повторите мазок при движении сверху вниз, чтобы получилась нажняя половина лепестка. Второй мазок должен быть слегка изогнутым.*

з *Держа кисть вертикально, кончиком вниз, прикоснитесь им к бумаге, затем слегка поверните кисть, чтобы нарисовать левый край лепестка. При этом основание кисти образует основание лепестка. Завершите сужающийся мазок, а потом повторите его, повернув кисть в другую сторону – так, чтобы получился правый край лепестка.*



▲ **а** *Чтобы создать тональные переходы, обмакните кисть в воду, удалите избыток влаги и самый кончик кисти окуните в чистую яркую краску. Обведите кистью круг, слегка прижимая ее основанием к бумаге.*

б *Возьмите краску на кисть, как для предыдущего лепестка, чтобы краска располагалась вокруг основания. Прижмите кисть к бумаге и, не сдвигая с места кончик, слегка подвиньте основание вбок – как для лепестка в примере* **г**.

ПРИМЕНЕНИЕ КРАСОК

Как и при работе с тушью, важно, чтобы краски не были слишком жидкими. Чтобы сохранить прозрачность, можно разводить их не белилами, а водой. Согласно правилу, лучше меньше красок и больше туши. Свободный стиль предполагает смешивание красок на кисти, а не на бумаге. Набирайте на кисть разные краски точно так же, как набирали тушь разных тонов. Как правило, проще переходить от светлых тонов к темным, как и в случае с тушью. Лепестки цветов следует выполнять одним-двумя изогнутыми или расположенными под углом мазками. Здесь показано несколько типичных лепестков (вверху слева). Они написаны большой кистью «Орхидея и бамбук», на которую я взяла соломенно-желтой краски, смешанной с белилами, а кончик окунула в красную.

Для создания тональных переходов наберите чистой воды на основание кисти, а густой краски – на самый кончик: краска смешается с водой, как в примерах вверху справа.

РАЗМЫВКА

Поскольку тушь и краски содержат много связующего вещества, а бумага имеет большую впитывающую способность, тушь и краски глубоко проникают в нее. После того как они высохнут, бумагу можно без опасений увлажнить заново. Следовательно, размывка может быть нанесена в последнюю очередь.

Это дает возможность приступать сразу к рисунку, в отличие от работы акварелью. Можно начать работу с самого важного элемента композиции: с бутона цветка, а не с листьев, с птицы, а не с ветки, с переднего плана пейзажа, а не с фона.

УВЛАЖНЕНИЕ БУМАГИ

Для размывки положите рисунок на одеяло или толстое сукно и равномерно увлажните специальной кистью или, что предпочтительнее, с помощью разбрызгивателя. Обычно я работаю двумя кистями: большой мягкой кистью наношу тон, а чистой кистью для размывки равномерно распределяю его по бумаге.

Работать можно по рисунку так же, как по чистому листу. Если работать по чистому листу, меньше вероятность, что бумага скатается или будут испорчены белые поля рисунка. Однако выбор сделать нелегко, если размывка – основной элемент композиции.

Если вам удается равномерно распределить тон по рисунку, значит, не возникнет затруднений и с другими эффектами. На рисунке вверху тон размывки – смесь жженой сиены, осенней коричневой и соломенно-желтой красок, нанесенных по чистому листу.

Рисунки на страницах 25, 27 и 33 – примеры простых размывок, где тон местами светлее. Везде использован один и тот же прием – не наносить тон поверх всего рисунка и стараться распределять его равномерно, без резких переходов или полос. Как следует распределив тон, размойте его на более светлых участках чистой кистью.

▲ *Для такой размывки смочите бумагу, затем наберите на кисть для размывки длиной 25 см совсем немного краски. Нанесите краску на бумагу легкими, уверенными и равномерными мазками, распределите всю краску, что есть на кисти, насколько ее хватит. Снова возьмите на кисть краску, продолжайте покрывать бумагу тоном поверх предыдущих мазков, захватывая новые участки. Каждый раз, набирая краску на кисть, старайтесь заново покрывать уже покрытые тоном участки и увеличивать их, пока не затонируете весь лист. О том, как рисовать птиц, в особенности перья, рассказано на странице 32.*

ЖИВОПИСНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Рисование обычной кистью по влажной бумаге позволяет создавать множество интереснейших эффектов. Например, можно изобразить удаленные цветы (см. с. 31), придать форму скалам (с. 56), дополнить рисунок облаками и водой (с. 34 и 39).

Увлажнение бумаги избавляет от необходимости работать быстро, вам не придется тратить время на размывку или создание специального эффекта сырой бумаги. Следите за тем, чтобы в процессе работы бумага не высыхала; если понадобится, повторно увлажняйте ее. Если бумага промокла насквозь и прилипла к одеялу или сукну, осторожно приподнимите рисунок и протрите под ним, чтобы не осталось пятен.

Если таких сырых пятен много, вероятно, вы слишком сильно увлажнили бумагу. Надо именно увлажнять ее, а не мочить. А может, ваше одеяло или сукно непригодны в качестве подкладки. Не забывайте о том, что влажная бумага очень легко рвется.

▼ *С помощью размывки создайте иллюзию дождя: возьмите на одну сторону кисти для размывки темный тон, на другую – посветлее. Нанесите тон длинными мазками во всю ширину кисти, через весь лист бумаги, затем растушуйте мазки чистой кистью для размывки.*

ЦВЕТЫ И РАСТЕНИЯ

У китайцев есть поговорка о «четырех друзьях» – цветущей сливе, бамбуке, орхидее и хризантемах. Именно с них обычно начинают учиться рисовать растения.

ЦВЕТУЩАЯ СЛИВА

Дерево, которое китайские живописцы называют сливой, на самом деле японский абрикос. Его ветви и цветы, символ зимы, по виду очень напоминают миндаль: цветки с пятью лепестками появляются задолго до листьев (к счастью для начинающих художников, поскольку листья гораздо труднее рисовать!) на изогнутых, поднятых вверх ветвях.

Ветви

Ветви цветущей сливы рисуют большой кистью «Орхидея и бамбук». Ствол выполняют одним непрерывным движением, один раз набрав краску на кисть. Чтобы поупражняться, возьмите на кисть смесь небесно-голубой, травянисто-зеленой и осенней коричневой красок.

Цветы

Чтобы нарисовать цветок, наберите на кисть «Цветущая слива» воды, не забыв оставить лишнюю на краю палитры, а потом возьмите на самый кончик густой ярко-красной краски.

Касаясь кистью бумаги, изобразите лепестки разной формы. При этом основание кисти не следует отрывать от бумаги, чтобы образовывалось влажное пятнышко, по которому будет расплываться краска. На образцах внизу направление движения кисти указано стрелками. Но можно водить кистью и в другом направлении, если вам так удобнее.

► *Ветви рисуйте, ведя кистью поперек волоса и слегка поворачивая ее, чтобы ветка получалась «узловатой». Заранее представьте себе форму ветки так, чтобы она выглядела живой и крепкой, работайте быстро и решительно. Постепенно отрывайте кисть от бумаги, чтобы ветка сужалась к концу. Не набирая краски на кисть, нарисуйте боковые ветви с тонкими кончиками. И наконец, нанесите на ветку небольшие черные пятнышки и добавьте немного матовой китайской зелени по еще влажному основному цвету.*

◄ *Первым рисуйте самый ближний лепесток, не набирая краску на кисть, пока не дорисуете весь цветок. Лепестки должны перекрывать друг друга, поэтому рисуйте их как можно ближе друг к другу – все равно они будут смотреться по отдельности, даже если немного сольются. Нарисуйте тычинки густой черной тушью, кончиком кисти (всегда из центра цветка), короткими сужающимися мазками. Пыльцу на тычинках изобразите в виде точек кончиком кисти, чашелистик – прижимая кисть к бумаге так, чтобы получались короткие, широкие, сужающиеся мазки, направленные в разные стороны. Поскольку тычинки, пыльцу и чашелистик мы рисуем по еще влажным лепесткам, тушь слегка расплывется, и цветок приобретет целостный образ.*

Справа показаны цветы в разных ракурсах. Можно сделать их не красными, а розовыми, если набрать на кисть немного жидких китайских белил вместо воды, а потом окунуть кончик кисти в красную краску.

ПЧЕЛА

Возле цветов китайские художники часто изображают насекомых. В нашем примере это пчела (внизу).

▲ *Поупражняйтесь в рисовании цветов сливы в разных ракурсах и на разных стадиях развития.*

▲ *Обмакните кончик кисти в густую черную тушь и нарисуйте голову, грудь и полоски пчелы. Прорисуйте усики и ножки уверенными легкими мазками, сужающимися к концу. Наметьте крылышки сужающимися перистыми мазками светло-серой туши. Затем наберите на кисть желтой краски и окуните кончик в жженую сиену. Прижмите кисть к бумаге, чтобы образовалось тельце пчелы, при этом кончик кисти должен быть направлен к голове насекомого. Наберите на кисть белила с водой и нарисуйте крылья, направляя кончик кисти к груди пчелы. В последнюю очередь нанесите несколько серых точек на кончики крыльев.*

► «Цветущая слива»
43×23 см
Ветки, цветы сливы и пчелы образуют единую композицию.

БАМБУК

Второй из «четырех друзей», бамбук – истинный джентльмен: китайцы считают это растение добродетельным, стойким, честным и скромным. Кроме того, бамбук отличается постоянством, потому что растет круглый год.

Много лет я рисовала бамбук проверенным временем способом, которому научилась на Дальнем Востоке, у своего блистательного наставника, профессора Чень Бин Суня. Но недавно я увидела, как китайский художник Цзю Лей Лей, живущий в Великобритании, рисует бамбук по-другому – как мне показалось, выразительнее. Я переняла этот метод. В настоящее время я чаще пользуюсь мазками с измененным направлением.

СТВОЛ

В качестве примера (справа) я обозначила форму ствола рядом мазков в форме кости, как показано на с. 13. Но вместо того, чтобы брать на кисть более темный тон, я осторожно брала с тушечницы густую тушь на одну сторону головки кисти.

При таких мазках тушь не всегда попадает на бумагу. Этот эффект называется «летучими белилами» и помогает придавать формам фактуру. Работайте большой кистью с достаточным количеством туши, но пока рисуете один ствол, не набирайте тушь второй раз. Если кисть не слишком влажная, «непрокрашенные» участки будут выглядеть особенно естественно.

ЛИСТЬЯ

Листья бамбука рисуют большой кистью «Орхидея и бамбук». Следует помнить, что некоторые листья кажутся более узкими, поскольку мы смотрим на них сбоку, а молодые листья короче старых.

► *Чтобы нарисовать основной ствол, проведите всей кистью в направлении роста растения, мазок должен сужаться к концу. Боковые стволы всегда растут из узлов, их следует рисовать быстрыми мазками в виде кости, на этот раз только кончиком кисти. Верхние узлы должны сужаться. Обозначьте их мазками густой черной туши, приблизительно в соответствии с границами междоузлий. Слегка подчеркните наружную границу ствола, в верхней части ствола оберните мазок, слегка повернув его в сторону, как показано стрелками.*

▼ *Чтобы нарисовать типичный пучок листьев, наберите на кисть жидкой черной туши, поставьте кончик кисти на бумагу и нанесите расширяющийся мазок. Не снижая темпа, постепенно опустите на бумагу всю кисть, а затем сведите мазок в одну точку. При этом бумагу надо не царапать, а гладить.*

Не расстраивайтесь, если контуры некоторых листьев получатся рваными. Это не ошибка и не недостаток – такие листья часто встречаются в природе. Перекрывающие друг друга пучки листьев создают впечатление объемности рисунка. Более светлые листья следует рисовать после темных. При этом тушь с темных листьев лишь слегка растекается. Если же поместить темные листья поверх светлых, все они сольются в бесформенное пятно.

Когда все листья нарисованы, обычно приходится добавлять еще несколько боковых стволов, чтобы не осталось «висящих в воздухе» пучков листьев (см. справа).

Очень важно рисовать бамбук «на одном дыхании». Работа «сырым по сырому» создает эффект размытости, но подчеркивает живость и энергию композиции, что считается достоинством. Китайцы радуются, когда их картины называют «чжуо», или «неуклюжими». Они редко хвалят картины «цзяо» – слишком искусные, «зализанные», бесстрастные.

▲ Бамбук
48×42 см
Узкий основной ствол, соединенный еще с двумя, нарисован той же большой кистью, что и второй, более широкий ствол, на котором меньше боковых веток и листьев.

ОРХИДЕЯ

Третий из «четырех друзей», дикая орхидея – удивительно женственный цветок, символизирующий безмятежность во мраке. Его аромат ценится очень высоко, особенно если цветок вырос в чаще леса.

ЦВЕТЫ

Работу можно начать или с цветов, или с листьев. Обычно я начинаю с цветов, пользуясь кистью «Цветущая слива». Чтобы повторить пример на этой странице, наберите на всю кисть сиренево-розовой краски, оттененной индиго, а ее кончик окуните в пурпурную.

◀ *Чтобы нарисовать цветок, начните с двух центральных лепестков. Проведите кистью по бумаге в направлении, указанном стрелкой, слегка поворачивая кисть и сужая мазок. Таким же способом добавьте два наружных лепестка, только работайте при этом и кончиком кисти. Наружные лепестки должны быть длиннее центральных, пятый – меньше и короче остальных. Тычинки – три пятнышка, нанесенных боковой стороной кончика кисти. Нарисуйте тычинки одним движением, не отрывая кисть от бумаги.*

▲ «Орхидея»
28×33 см
Стебель, проведенный от верхнего цветка, представляет собой ряд изогнутых мазков. Я работала кончиком кисти, не отрывая ее от бумаги. Каждый лист нарисован непрерывным плавным движением вдоль волоса кисти, при движении по бумаге головка кисти то опускалась, то поднималась, к концу мазок сужался.

СТЕБЕЛЬ

Дорисовывайте стебель к цветам, а не цветы на стебле (см. слева). Присоедините цветы к основному стеблю одинаковыми мазками.

ЛИСТЬЯ

Работайте маленькой кистью «Орхидея и бамбук». Не расстраивайтесь, если контур какого-нибудь листа получится рваным, когда не хватит краски. Чтобы рисунок не слишком расплывался, сначала рисуйте более темные листья, затем – более светлые. Очень важно показывать места пересечения листьев, что создает объем.

КОРНИ

Корни – просто волнистые линии. Самые светлые из них рисуют первыми.

ХРИЗАНТЕМА

Последняя из «четырех друзей», хризантема, высоко ценится в Китае за долголетие и морозоустойчивость. Хризантемы расцветают поздно осенью.

ЦВЕТЫ

Рисуя многолепестковые цветы, важно знать, где находится середина цветка, и следить за тем, чтобы все лепестки имели правильное направление. Если на цветок мы смотрим сбоку, сначала следует нарисовать чашелистик.

СТЕБЕЛЬ

Стебель хризантемы толще и прямее стебля орхидеи.

ЛИСТЬЯ

Как и листья орхидеи, листья хризантемы рисуют большой кистью «Орхидея и бамбук». В примере указан порядок рисования листьев.

Любой лист следует рисовать всей головкой кисти. Следите за тем, чтобы каждый мазок не заполнял лист, а придавал ему форму. Помните, что листья мы видим под разными углами и не всегда целиком.

▲ *Чтобы нарисовать цветок, начните с середины, положив кисть набок и слегка нажимая на нее. На кисть «Цветущая слива» наберите соломенно-желтой краски, нарисуйте изогнутыми мазками светлые лепестки, следя за направлением стрелок. Лепестки должны сужаться к концам. Начните с самых центральных лепестков, двигайтесь от центра к краям цветка. Пока желтая краска еще влажная, наберите на кисть киновари, оттенив ее кроваво-красной краской, и наложите поверх желтых лепестков более темные.*

▲ *Нарисуйте чашелистики цветов, которые видны сбоку. Для этого прижмите кончик кисти к бумаге и сделайте короткие мазки.*

▲ *Рисуя стебель, чаще работайте кончиком кисти, чем при рисовании стебля орхидеи, подчеркните узлы стебля мазками черной туши, как мы делали, рисуя ствол сливы.*

▲ *Каждую часть ближнего листа рисуйте, двигая кистью поперек волоса. Чтобы нарисовать второй лист, прижимайте кисть к бумаге, направляя ее кончик к средней прожилке листа. Мелкие листья рисуйте короткими заостренными мазками, направленными вверх и вниз. Черной тушью нарисуйте на листьях прожилки.*

▲ «Хризантемы»
33×17 см
Работу над этим рисунком я начала с цветов. Затем пририсовала к ним стебель и листья.

РОЗА

Китайцы считают, что выращивать в саду дикую розу или шиповник – плохая примета, потому что ее шипы вызывают в семье раздоры. Не знаю, относится ли эта примета к садовым розам, но на китайских рисунках розы все-таки встречаются, хотя и очень редко.

ЦВЕТЫ

Начинайте работу с самого крупного цветка. На моем примере показано, как рисовать цветы (внизу). Чтобы поупражняться, наберите на большую кисть китайских белил, а кончик окуните в густую красную краску.

Рисуя полураспустившиеся цветы, набирайте краску на кисть как можно выше и кладите ее на бумагу так, чтобы кончик кисти образовывал верх лепестка. Слегка поворачивайте кисть, прижимая к бумаге основание.

СТЕБЛИ

Пишите стебли роз непрерывной линией мазков в виде кости, местами добавляя затем пятна светло-зеленой краски. Шипы следует рисовать густой тушью.

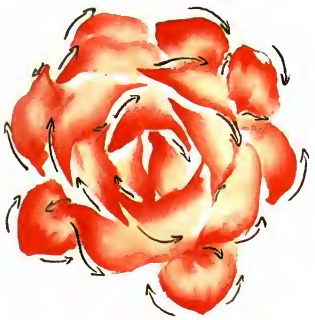
ЛИСТЬЯ

Листья роз растут по пять штук на веточках. В нашем примере листья нарисованы смесью индиго, жженой сиены и соломенно-желтой краски, на самый кончик кисти взято немного кроваво-красной.

▼ *Чтобы нарисовать цветок, начните с центральных лепестков и двигайтесь от центра к краям. Наносите мазки вдоль волоса кисти; мазки должны расширяться в середине и сужаться к концу. Не забывайте, что лепестки роз имеют характерное взаимное расположение. Все внутренние лепестки рисуйте так, чтобы кончик кисти был направлен к центру цветка. Наружные лепестки направляйте согласно их расположению, поворачивайте кисть так, чтобы ее кончик был обращен к краю цветка. Пока лепестки еще влажные, можно подправить их форму, набрав немного алой краски на самый кончик кисти.*

▲ *Бутоны рисуйте кончиком кисти, смесью кроваво-красной и осенней коричневой краски. Набирайте краску на кисть, как для лепестков, при работе кончик кисти должен быть направлен в сторону верха бутона.*

▲ *Веточки рисуйте черной тушью, на каждой располагайте по пять листьев. Набрав на кисть краску для листьев, выпишите каждый лист одним мазком, расширяющимся в середине и сужающимся к концу, слегка поворачивая кисть в движении. Нарисуйте прожилки черной тушью, кое-где добавьте светло-зеленых пятен, пока листья еще влажные.*



► «Розы»
68×42 см
Основной цвет размывки – смесь небесно-голубой и синей краски, приглушенная осенней коричневой. На заднем плане за листьями и цветами цвет фона чуть темнее, в центр распустившихся цветов добавлено немного соломенно-желтой краски.

ПИОН

В китайской живописи чаще всего встречаются изображения древовидных пионов. Популярный у садоводов, этот пион символизирует весну и носит прозвище «короля цветов» и «цветка богатства и почета». Кроме того, это символ любви и привязанности. Считается, что пион приносит удачу – при условии, что растение здорово; увядающий пион – вестник бедствий для хозяев.

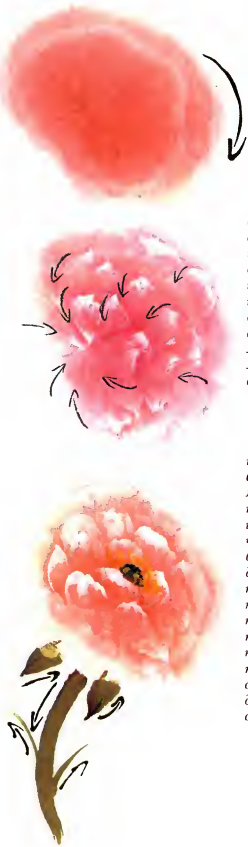
ЦВЕТЫ

Намечая общую форму цветка, направляйте основание кисти наружу. В ней должна содержаться вода, чтобы краска растеклась по влажной бумаге и создала эффект затухания цвета. Если взять краски на всю кисть и не оставить места для воды, розовое пятно будет иметь более четкие контуры. Если вам понадобится сделать второй мазок, проследите за тем, чтобы он перекрывал первый.

Полураспустившийся цветок на моем рисунке изображен тем же способом, хотя чашелистик я нарисовала в первую очередь, набрав краску на кисть, как для стебля. Но для чашелистика я окунула в красную краску не стороны кисти, а ее кончик.

СТЕБЕЛЬ

Одеревеневшая часть стебля на рисунке выполнена смесью осенней коричневой и светло-зеленой красок. Чтобы кисть двигалась свободно, следует рисовать стебли сверху вниз. По влажной краске добавляем черные и зеленые пятна, а также оранжевые мазки.



◀ *Для каждого цветка наберите на большую кисть воды, потом погрузите кисть на две трети в разведенную красную краску. Прижмите кисть к бумаге, направив кончик вверх, к центру цветка, и медленно поверните ее по кругу, не сдвигая кончик с места. Если кисть не очень большая, может понадобиться добавить второе кольцо вокруг первого.*

◀ *Нарисуйте лепестки большой кистью «Орхидея и бамбук», пока розовый фон еще влажный. Возьмите на кисть белой гуаши, кончик окуните в густую белую краску. Располагайте кисть так, чтобы кончик обрисовывал наружные края лепестков, работайте от центра к краям, оставив место для семенной коробочки. Работать белилами сравнительно легко, потому что их можно в случае необходимости закрасить.*

◀ *Дождитесь, когда цветок высохнет, затем нарисуйте семенную коробочку. Для этого смешайте светло-зеленую краску с индиго и жженой сиеной. Коробочка состоит из сегментов и по форме напоминает дыню. Подчеркните границы между сегментами более темным тоном, сами сегменты должны быть светло-зелеными. Затем нарисуйте тычинки и пыльцу. Чтобы нарисовать стебель, возьмите на кисть смесь соломенно-желтой краски, индиго и жженой сиены, а на края кисти – совсем чуть-чуть красной краски. Начиная от цветка, рисуйте стебель по направлению волоса кисти, дорисуйте боковые стебельки для листьев кончиком кисти.*

ЛИСТЬЯ

Нарисуйте листья большой кистью, взяв на нее смесь индиго, осенней коричневой и светло-зеленой красок. Добавление светло-зеленой не дает краскам слишком сильно растекаться – при рисовании листьев это мешает, поскольку их приходится выписывать довольно медленно. Матовая минеральная краска сгущает смесь и содержит много клеящих веществ. Если краска потекла, я размываю ее чистой водой, чтобы не образовывались четкие контуры.

▲ *Начинайте рисовать листья из центра к краям, прикладывая кисть к бумаге кончиком по направлению к черешку листа. Делайте широкие, сужающиеся к концу мазки под небольшим углом. Боковые части листа рисуйте так же, потом проведите черной тушью прожилки, добавьте несколько светло-зеленых пятен. Даже листья неудачной формы неплохо смотрятся благодаря прожилкам и светлым пятнам.*

▲ «Пион»
63×38 см
Чтобы узнать, как рисовать бабочек, переверните страницу.

ПОДСОЛНУХ

Мне не удалось найти никаких упоминаний о символическом значении подсолнуха в китайской культуре. Изображения подсолнухов встречаются сравнительно редко, обычно у последователей школы Линнам.

Рисовать подсолнухи очень увлекательно – для того чтобы они получались эффектными, достаточно помнить правило «умеренной небрежности». Я рисую подсолнухи большой жесткой кистью, но можно заменить ее обычной большой. Попробуйте слегка поворачивать кончик кисти, чтобы подсолнухи получались более «растрепанными».

ЦВЕТЫ

На этом развороте показаны этапы рисования подсолнуха. Если цветы видны сбоку, сначала рисуем чашелистики смесью соломенно-желтой краски, осенней коричневой и индиго, окуная кончик в тушь. Чашелистики вокруг полностью открытых цветов рисуйте той же смесью красок.

▲ *Рисовать цветы следует с серединки, где находятся семена. Наберите на кисть соломенно-желтую краску, до половины окуните кисть в красную краску, а кончик – в осеннюю коричневую. Сделайте несколько мазков, направляя основание кисти к центру цветка, а кончик – к краю. Работайте от центра цветка к краям, при необходимости повторно окуная кончик кисти в краску.*

▲ *Возьмите на кисть соломенно-желтую краску, кончик кисти окуните в красную. Рисуйте лепестки дугообразными мазками поперек волоса кисти. Можно двигаться как от середины цветка, так и в сторону середины. Кое-где оттеняйте лепестки легкими мазками более темной краски.*

▲ *Нанесите на серединку цветка мазки, смешав черную, осеннюю коричневую и кроваво-красную краски. Мазки располагайте по кругу, следя за тем, чтобы кисть распушилась.*

ЛИСТЬЯ

Нарисовав все цветы, пририсуйте к ним стебли и листья той же краской, что и чашелистики.

▲ *Формируйте листья одним-двумя мазками. При этом кончик кисти должен выписывать низ листа. Направьте кисть вниз, повернув ее так, чтобы вся ширина волоса образовала форму листа, и постепенно сужая мазок. Более широкие листья рисуйте двумя более узкими мазками. В этом случае работайте от кончика листа к его основанию. Сразу подрисуйте прожилки и контуры грубыми, неопрятными мазками.*

БАБОЧКА

Если подсолнух в китайской культуре не имеет символического значения, то изображение бабочки несет глубокий смысл. Бабочка олицетворяет лето, служит символом радости и супружеского блаженства.

▲ *Бабочку рисуйте большой кистью «Орхидея и бамбук». Начните с крыльев, выполнив все четыре крылышка одним движением. Приложите кисть к бумаге, поведите ее поперек волоса в сторону тельца бабочки, слегка изогнув крыло. Не поворачивая и не отрывая кисть от бумаги, проведите ее в другом направлении, по волосу, обведите по кругу, чтобы получилось второе крыло. По-прежнему не отрывая кисть от бумаги, сделайте поперечный мазок, слегка закруглив его, – это третье крыло. И наконец, направьте мазок вверх и наружу вдоль волоса, чтобы получилось четвертое крыло. Кончик крыла заверните, прижав кисть к бумаге. Пристройте к крыльям тельце, головку, усики и ножки, добавьте на крылья детали в том же порядке.*

► «Подсолнух»
86×46 см
На этой работе я нарисовала только два крыла бабочки, потом добавила к ним тельце. После этого я пристроила еще два крыла и детали.

Наглядный пример: Рисуем ирисы

Можно добиться интересных эффектов, выполнив часть рисунка на заранее увлажненной бумаге. Таким способом нарисованы ирисы на этой странице и гладиолусы на с. 64; «призрачные» цветы придают рисунку дополнительную глубину. Работу над ним мы начнем по сухой бумаге.

КРАСКИ
Сиренево-розовая, индиго, соломенно-желтая, осенняя коричневая, пурпурно-красная.

ПЕРВЫЙ ЭТАП
Цветы нарисованы большой кистью, на которую взята сиренево-розовая краска, а на кончике – индиго. Каждый цветок я начинала рисовать с самого центрального из обращенных к зрителю лепестков, каждый лепесток выполняла одним-двумя мазками. Вероятно, вы уже научились определять последовательность движений кисти по цветовым переходам (если вы в затруднении, обратитесь к с. 15).

Чтобы нарисовать воронки цветов, приложите кисть к бумаге кончиком вниз и слегка сдвиньте ее вниз. Темные отметины я рисовала кончиком кисти, в серединки цветов добавляла разведенной желтой краски.

Затем были нарисованы лепестки бутонов, расположенные на тех же стеблях, что и распустившиеся цветки.

Чашелистики, стебли и листья нарисованы смесью соломенно-желтой, индиго, осенней коричневой и пурпурно-красной краски. Чтобы высветлить или затемнить некоторые листья, я меняла пропорции составляющих смеси, для чашелистиков окунала кончик кисти в пурпурную краску. Листья ирисов похожи на листья орхидей, только чуть шире и прямее. Я рисовала их большой кистью, непрерывными плавными движениями оставляя на бумаге заостренные с обоих концов мазки.

▲ *Первый этап*

ВТОРОЙ ЭТАП
Когда рисунок высох, я слегка увлажнила его, как для размывки, и дорисовала бледные цветы и листья. Обратите внимание, что они находятся за отчетливыми цветами на переднем плане. Краски были разведены сильнее, но не слишком, чтобы они не очень расплывались на увлажненной бумаге.

▲ *Второй этап*

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Затем я дала рисунку снова высохнуть, потом перевернула его и опять увлажнила для фоновой размывки. Основной тон я сосредоточила за растением: зеленоватый – вокруг листьев, лиловый – вокруг цветов. Цветовые и тоновые переходы я постаралась сделать как можно менее заметными. Наконец, я затемнила размывку, добавив еще немного индиго и осенней коричневой краски, потом нанесла ее вокруг стеблей растения.

► «Ирис»
Законченный рисунок
71×48 см

ПТИЦЫ

Чтобы рисовать птиц, важна наблюдательность. «Как живые» птицы получатся в том случае, если вы внимательно понаблюдаете за ними, узнаете, как они выглядят в полете, во время приземления, когда клюют пищу и сидят на ветках.

Не забывайте, что у птиц виден в первую очередь не живот, а грудка – их фигурки имеют общую форму яйца. Не слишком сильно разводите краски, крылья и отметины рисуйте густой черной тушью.

МЕЛКИЕ ПТИЧКИ

Чтобы выполнить упражнение (справа), возьмите краску на маленькую кисть «Орхидея и бамбук». Я добавила в краску гуашь, чтобы цвет был более плотным.

Птица в верхней части с. 33 нарисована тем же способом, только работа начата со спинки.

▲ *Окуните кисть в темную краску, плотно прижмите к бумаге, плавно обведите основанием кисти по кругу, чтобы обрисовать общую форму грудки. Затем распушите кончик кисти, чтобы контуры грудки получились неровными.*

▲ *Растушенную кисть дважды слегка прижмите к бумаге, чтобы получился хвост. Движение кисти должно быть направлено в сторону грудки. Простым боковым мазком нарисуйте крыло и наружные перья хвоста. Нарисуйте глаз и клюв почти вплотную к грудке.*

▲ *Возьмите на кисточку «Цветущая слива» густой краски и нарисуйте головку, дважды проведя кистью от клюва к шейке. Слегка изогните мазок, сузьте его к концу. Можно добавить на затылке птички перышки, распушив кисть.*

▲ *Маленькая жесткая кисть идеально подходит для рисования перьев крыльев и хвоста.*

▲ *Положите краску вокруг глаза, закрасьте клюв, нарисуйте лапки. Белые участки закрасьте гуашью, поставьте блик в глазу.*

◀ *Чтобы нарисовать эту птичку, возьмите на кисть краски и приложите кисть к бумаге кончиком вверх, а потом нанесите изогнутый мазок вдоль волоса под углом 45 градусов, как показано на рисунке. Затем сделайте обратный мазок поперек волоса, по направлению к хвосту птички. Второй мазок должен быть сужающимся. Добавьте перья. Одним мазком наметьте форму ближнего крыла, причем кистью ведите поперек волоса, от тельца птички. Если птичка видна под таким углом, рисовать грудку следует в последнюю очередь, закончив работу с крыльями и головкой. Не забывайте, что в раскрытом клюве птицы всегда виден язычок!*

◀ «Птицы и плоды»
30×32 см
Сначала я нарисовала обеих птичек, потом – ветку, на которой они сидят, и в последнюю очередь – ветки с плодами.

▲ «Снег и летящая птица»
28×20 см
Эффект снега создан с помощью брызг жирного молока, нанесенных на бумагу перед размывкой. Птицу я прикрыла кусочком картона, чтобы не запачкать ее молоком. Когда молоко высохло, я увлажнила рисунок для размывки. Брызги молока проявились благодаря жиру.

ЛЕТЯЩАЯ ПТИЧКА

На рисунке вверху изображена птица в полете. Грудку рисуем так же, как для первой птички на с. 32, но ведем кистью поперек волоса. Сужающимся мазком обозначим крыло.

Чтобы нарисовать хвост, видимый снизу, прижмите кисть к бумаге, направив кончик вверх, к телу. Кончики крыльев рисуем от краев к основанию крыла. Если выбрать другое направление, крылья получатся слишком длинными. Поверх темного тона я положила немного светло-голубой краски – по-моему, темный тон сам по себе смотрится на бумаге недостаточно плотным.

Чтобы придать иве «зимний вид», я нарисовала на ветках совсем немного листьев и разместила ветки под углом, словно их раскачивает ветер.

ЗИМОРОДКИ

На этом рисунке изображена плакучая ива – тем же способом, что и ирисы на с. 30.

Крупные и средние ветки с листьями я рисовала по сухой бумаге, потом увлажнила ее и добавила второй «слой» веток и листьев. Закончив размывку, я дополнила рисунок несколькими матовыми светло-зелеными листьями.

На дальнем плане видна белая луна. Внизу добавлена еще одна размывка.

◀ «Зимородки в лунном свете»
90×48 см
Зимородок для китайцев – символ красоты. В живописи и декоративном искусстве Востока часто встречается эта птичка с ярким оперением.

ПЕТУХ И КУРИЦА

Петух – десятое из двенадцати так называемых «земных существ». Эти существа соответствуют двенадцати местам соединения луны с солнцем и двенадцатилетнему китайскому циклу. Каждому году в нем покровительствует одно из двенадцати животных. Считается, что люди, родившиеся в том или ином году, наследуют качества его покровителя.

Петух – олицетворение ян. Китайцы верят, что он способен превращаться в человека с добрыми или злыми намерениями. Его гребень похож на корону и символизирует нравственную силу, а шпоры указывают на воинственность натуры. Петух смелый, добрый и преданный.

Иногда петушиный гребень воспринимают как знамение или знак, а кудахтанье курицы – как символ женской власти в доме.

ПЕТУХ

На примере справа я начала рисовать петуха с бородки и гребня, слегка наметила серым цветом шею, спину и крылья. Затем взяла большую кисть, набрала на нее серой краски и окунула кончик в черную. Этой кистью я нарисовала грудь и живот, несколько раз плотно приложив кисть к бумаге. К тому времени, как я перешла к животу, почти вся черная краска на кончике кисти иссякла. Затем я нарисовала пушистые «штаны» на ногах.

Хвост нарисован дугообразными мазками большой жесткой кисти. Начиная от тела, двигаемся по направлению волос, поворачивая кисть так, чтобы она соприкасалась с бумагой под углом. При этом перья получаются «рваными» по краям. После этого я нарисовала глаз и клюв, белую шею, спину и крылья.

КУРИЦА

Курицу рисуем так же, как петуха, но следим за тем, чтбы гребень и бородка были меньше размером. Хвостовые перья рисуем, водя кистью поперек волоса, на этот раз по направлению к телу.

▲ *Возьмите красной краски на маленькую кисточку «Орхидея и бамбук», аккуратно нанесите ее на бумагу над глазом петуха, направляя кончик кисти в сторону клюва. Слегка прижимайте кисть к бумаге. Сделайте такой же мазок под глазом, еще двумя мазками нарисуйте бородку. Чтобы нарисовать гребень, поместите кисть над бородкой, направив кончик к макушке головы, и прижмите к бумаге. Затем, подняв основание кисти, но не отрывая кончик от бумаги, переместите кисть и прижмите к бумаге еще три раза. В последнюю очередь нарисуйте язычок в открытом клюве.*

▲ *Большой кистью нарисуйте хвостовые перья.*

▲ *Обозначьте форму ноги серой тушью, потом прорисуйте детали черной.*

▲ Петух и курица
45×63 см
Когда приходится рисовать крупных птиц, обычно бывает проще начинать с глаза и клюва, которые я рисую густой черной тушью.

УТКА

Утка – символ счастья в китайской мифологии, а также излюбленная пища китайцев.

СЕЛЕЗЕНЬ

Поскольку летящего селезня на соседней странице рисовать труднее, чем утку, я решила начать работу с него. Сначала я нарисовала глаз и клюв, потом взяла черной туши на большую кисть «Орхидея и бамбук», чтобы нарисовать голову и шею. Понадобилось всего три мазка: один – макушка головы, второй – щека, третий – основание шеи (сделанный поперек волоса).

Затем были нарисованы крылья (см. справа). Перед тем как рисовать спинку (см. подробное описание для утки), я наметила контуры груди, живота и лап, выполнила эти контуры в цвете, добавила черные метки и блики.

Нарисовав второе крыло и хвост, я растушевала краски на груди и животе. Для этого я нанесла белила, поверх них старательно растушевала темные краски. Чистой кистью я закончила растушевку, добавила несколько «перистых» мазков в верхней части лап.

Китайской светло-синей краской я подкрасила голову и шейку. Эта краска матовая. Если у вас такой нет, можно использовать японскую лазурь, смешанную с белой гуашью.

УТКА

Селезень получился очень удачно, поэтому мне не хотелось допустить ошибку при рисовании утки и тем самым испортить весь рисунок. На всякий случай я поместила утку подальше от селезня, чтобы в случае необходимости отрезать ее.

В целом я рисовала утку тем же способом, что и селезня, но на этот раз наметила контуры головы, шеи и груди раньше, чем перья, а крылья и перья на хвосте нарисовала жесткой кистью.

► *Очертания верхнего края крыла намечены плавным изогнутым мазком от тела селезня, при движении поперек волоса кисти. На кисть была взята светлая краска, на кончик – тушь. Маховые перья нарисованы движением к телу, сторонами кисти. Затем крыло зарисовано мазками жесткой кисти, на который взята светлая краска, а кончик опущен в темную. На бумаге эти мазки должны выглядеть как два ряда перьев.*

▲ *Чтобы нарисовать пестрые перья на спинках уток, возьмите на маленькую жесткую кисть светлой краски, окуните ее кончик в темную. Несколько раз прижмите кисть к бумаге и сразу поднимите ее. Затем нанесите поверх белую гуашь, которая усилит эффект.*

◀ «Утки»
89×48 см
Капли, срывающиеся с лап селезня, «нарисованы» нежирными сливками – я просто брызнула ими на бумагу в нужном месте перед размывкой. Тростник, водяные лилии и круги на воде нарисованы по сырой бумаге и растушеваны чистой кистью на стадии размывки.

РЫБЫ И ЗЕМНОВОДНЫЕ

Рыба в китайской культуре символизирует богатство и изобилие, это знак возрождения. Она олицетворяет гармонию и счастье в браке, а пара рыб на рисунке – радость телесного союза. Считается, что рыба отгоняет зло. Рыба – знак свободы, поскольку она легко плывет в любом направлении.

Рисуя рыбу, важно помнить, что у нее нет шеи. Если краска растеклась и вышла за контуры рыбы, не расстраивайтесь: просто размойте затек чистой водой и растушуйте его с общим тоном.

◀ *Чешую изобразите как ряды водянистых пятнышек – серой тушью на спине и боку и разведенными белилами на животе. Маленькой кистью «Орхидея и бамбук» нарисуйте хвост, образовав его форму двумя мазками поперек волоса, расширяющимися к концу. Подправьте то место, где хвост соединяется с телом, чтобы придать ему округлую форму. Затем наметьте несколькими короткими мазками спинной плавник, двигаясь от тела под прямым углом. Мелкие плавники нарисуйте вдоль волоса кисти.*

▼ *Сначала нарисуйте черный глаз. Затем маленькой кисточкой наметьте форму рыбы, оставив место для спинного плавника.*

◀ *Добавьте красок, начиная с самых темных. Важно выбрать достаточно большую кисть, чтобы в основании оставалась вода и краски слегка растекались при соприкосновении кисти с бумагой. Жидкими белилами закрасьте всю рыбу, более густыми – живот, голову и жабры. Добавьте вокруг глаз голубой краски. И наконец, нарисуйте отметины на хвосте и плавниках, поставьте блик в глазу.*

► «Рыба»
58×40 см
Здесь размывка выполнена поверх рисунка, в том числе и поверх рыб, чтобы казалось, будто они под водой. Водоросли и листья лилий нарисованы по сырой бумаге.

КРЕВЕТКИ И КРАБ

Найти символическое значение креветок и крабов мне не удалось. Это меня удивило, поскольку креветки – один из основных ингредиентов китайской кухни, а все самые ценные пищевые продукты у китайцев имеют глубокий смысл.

Креветок и крабов сравнительно легко рисовать, это можно делать «на одном дыхании». На рисунке вверху я изобразила краба и креветок вместе, рискуя превратить его в подобие рекламы морепродуктов.

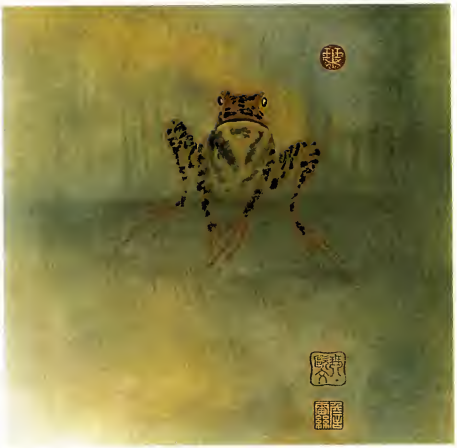
ЧЕРЕПАХА

Черепаха – королева панцирных животных. Это священный символ вселенной: ее закругленный панцирь – небесный свод, живот – земля, к тому же черепаха плавает в море. Считается, что отметины на верхней части панциря соответствуют созвездиям и олицетворяют ян, отметины вокруг основания панциря – земля, или инь. Черепахи – символ долголетия, силы и выносливости, а также зимы. В буддийских храмах их держат в особых водоемах, обязанность кормить черепах и менять им воду считается почетной.

▲ «Краб и креветки»
28×35 см
Краб нарисован большой кистью. Средняя часть панциря – два мазка в виде кости, выполненных всем пучком кисти в одну и другую сторону, поэтому наружный край панциря получился более темным. Боковые части панциря нарисованы движением поперек волоса кисти. Затем я нарисовала ноги. Каждую из них составляют два мазка в виде кости и третий, заостренный мазок на конце. Далее я пририсовала глаза и рот и изобразила черные клешни.

Креветок я писала маленькой кистью «Орхидея и бамбук»: каждую голову – двумя мазками, прижимая к бумаге основание кисти. Ступки креветок – ряд маленьких изогнутых мазков в виде кости, выполненных поперек волоса. Хвост – два мазка. Черной тушью я пририсовала глаза и другие темные метки, подрисовала ножки кончиком кисти.

▶ «Черепаха»
85×48 см
Форму панциря я наметила большой кистью, нарисовав большой неправильный овал движением кисти поперек волоса и добавив несколько светлых пятен. Я пририсовала голову, потом лапы и хвост. Пока тушь была еще сырая, я нанесла черные метки на панцирь, добавила когти на лапах.



ЛЯГУШКА

По-видимому, китайцы не отличают лягушек от жаб. Бытовало поверье, что лягушачья икра падает с неба вместе с росой – поэтому лягушек называли «небесными цыплятами». Вероятно, еще и потому, что нежные лягушачьи лапки по вкусу напоминают курятину!

В китайской мифологии есть такой персонаж, как трехногая жаба, которая живет на луне и глотает ее во время затмений. Лягушки и жабы символизируют недостижимое, а также получение денежных прибылей.

Обратите внимание на пятнистую размывку, отчасти повторяющую узор на лягушачьей коже.

▲ «Лягушка»
38×31 см
Нарисовав рот лягушки, я взяла на большую кисть «Орхидея и бамбук» темно-зеленую краску, окунула кончик в кроваво-красную и нарисовала голову: один мазок над ртом, еще два – глазницы, потом мазок между ними – макушка. Передние лапки нарисованы каждая одним мазком – от туловища до начала пальцев. Задние лапки нарисованы каждая двумя изогнутыми мазками. Живот светло-зеленый, пальцы – темно-красные. Глаза черные, ободки вокруг них соломенно-желтые, пятна на коже черные и поверх них – светло-зеленые.

ЖИВОТНЫЕ

Кисти для рисования китайской тушью идеально подходят для изображения пушистых животных, но при этом важно не увлекаться и не перегружать кисть. Выполняйте мазки медленно, не слишком влажной кистью. Краски и тона туши должны быть живыми.

Как и в случае с птицами, чтобы успешно рисовать животных, необходимо внимательно наблюдать за ними. Когда кто-нибудь из моих учеников неправильно рисует животных, зачастую выясняется, что эти ученики даже не представляют себе, как выглядят те, кого они рисуют!

▲ «Кролик»
34×28 см

КРОЛИК

Кролик или заяц – четвертое из двенадцати «земных существ». Это еще один символ долголетия, якобы прибывший с луны.

Кролика, как и большинство других животных, я начала рисовать с глаза, затем взяла на большую кисть серой туши, расположила кисть так, чтобы кончик находился перед глазом, и прижала к бумаге. Потом я медленно провела кистью по направлению к затылку, затем вокруг глаза, двигаясь поперек волоса кисти, и наконец соединила мазки перед глазом.

Выпуклость над вторым (невидимым) глазом – следующий этап работы, затем надо перейти к контурам мордочки и носу. Я снова взяла на кисть туши, на этот раз окунув кончик в более темную тушь, нарисовала уши сужающимися мазками. Кистью я вела, держа ее под углом 45 градусов, а потом плавно свела мазок на нет.

Темное пятно на спине кролика я нарисовала, прижав кисть к бумаге и закрасив небольшой участок. Я не отрывала кисти от бумаги, пока не закрасила все пятно. Одним штрихом я наметила изгиб в том месте, где задняя лапа соединяется с туловищем.

Остальное туловище, лапы и короткий хвост обозначены грубыми размашистыми мазками. Глаз и внутренняя поверхность уха подкрашены разведенной кроваво-красной краской, усы нарисованы черной тушью. Последним поставлен блик в глазу.

▲ «Панда»
28×34 см
Темные пятна вокруг глаз я нарисовала, прижав кисть к бумаге, потом добавила нос и уши. Общая форма головы обозначена серой тушью, щеки – распушенной кистью. Большой кистью нарисованы плечо и передняя лапа – медленно, неторопливыми мазками сверху вниз. Чтобы нарисовать заднюю лапу, я взяла на кисть немного светлой туши, поэтому внутренняя поверхность задней лапы получилась более светлой. Я прорисовала лапу до колена, двигая кистью поперек волоса, изогнутым мазком наметила ступню, потом низ живота – распушенной кистью. Наконец, я прорисовала вторую переднюю лапу, потом заднюю и когти на них.

ПАНДА

Существует трогательная легенда о том, откуда у панды черные пятна. Однажды панды, которые в то время были белыми, нашли в лесу и приютили брошенную девочку. Они заботились о малышке и нежно любили ее. К несчастью, она умерла, и панды решили устроить ей пышные похороны.

На похороны собрались все панды Китая, в знак траура испачкав передние и задние лапы сажей. Убитые горем, они утирали лапами глаза и хватались за головы, оставляя на них черные пятна.

Рисуя панду, я обычно начинаю с глаз, затем рисую все черные формы большой кистью «Орхидея и бамбук». Последней нарисована ветка бамбука.

КОШКА

Считается, что кошки отпугивают злых духов. В то же время появление бродячей кошки в доме – плохая примета, потому что кошка якобы приносит с собой нищету.

По-моему, рисовать кошек особенно трудно. Здесь представлен рисунок, который я считаю своим лучшим. Это именно портрет известного мне животного, которому присущи наиболее примечательные качества кошек – независимость, игривость, ловкость, раздражительность и лень. Рисуя эту кошку, я несколько раз побывала в гостях у ее хозяев и внимательно понаблюдала за животным.

Нарисовать кошку по кличке Зои было непросто, потому что она черная с головы до ног. Я поэкспериментировала с темно-серой тушью и черной тушью для подчеркивания форм, но результаты меня не удовлетворили. Наконец, я решила поиграть не с цветом, а с пространством, наметить форму и создать движение. Зои очень гибкая, поэтому я работала довольно быстро, не давая туши растекаться.

▲ «Зои»
43×34 см
Сначала я нарисовала глаз и нос, одним мазком обозначила форму лба, двумя – щеки, нарисовала уши. Единственным мазком большой кисти изобразила спину, начав от головы и плавно закруглив мазок внизу. Затем было нарисовано бедро. Далее я приложила кисть к затылку и повела вниз и вбок, рисуя переход от шеи к спине. Хвост был выполнен еще одним плавным мазком, на этот раз по направлению волоса кисти, начиная от крестца. После хвоста я нарисовала лапу, затем подцветила глаз желтым и пририсовала усы.

ЛОШАДЬ

Лошадь, символ скорости и выносливости, – седьмое из двенадцати «земных существ».

Лошади всегда были важной темой китайской живописи. Рисовать их непросто: трудно передать ощущение силы и стремительности.

На примере справа я показала, что начинать рисовать коня надо с общей формы. Лошади редко бывают пушистыми, поэтому работайте быстрыми мазками. Я рисовала большой кистью, взяв на нее разведенную осеннюю коричневую краску, смешанную с капелькой кроваво-красной.

▼ *Я начала с головы, наметив единственным мазком шею и нижнюю губу, потом нарисовала лоб и нос. Шея образована двумя мазками. Начиная от головы, я вела кистью вдоль волоса, заканчивала мазки поперек волоса. Затем были нарисованы грудь и бедра, округлым боковым мазком – живот. В последнюю очередь я нарисовала круп, заднее бедро и верхнюю линию спины.*

▶ «Лошадь»
42×40 см
Все детали на рисунке выполнены густой черной тушью. Я нарисовала глаза, ноздри и уши, потом уточнила форму головы. Шея нарисована боковыми сужающимися мазками на всю длину кисти. Челка между ушами – распушенной кистью. Затем нанесены темные отметины на туловище, ноги нарисованы мазками в форме кости. Следующий этап работы – копыта и развевающийся хвост.

Наглядный пример: Рисуем тигра

Тигр – третье из двенадцати «земных существ». Китайцы чтят его как царя зверей, благородного и сурового, отважного и свирепого.

Наблюдать за экзотическими животными можно только при постоянном посещении зоопарка. Если такой возможности нет, следует посмотреть в книге о животных, как располагаются полосы на шкуре тигра или пятна на шкуре леопарда. Если у вас есть моя первая книга «Рисование китайской тушью» и вы помните мучительное рисование тигра почти по волоску, вам будет приятно узнать, что существует и более быстрый способ изображения полосатого зверя.

До сих пор мы рисовали животных, кистью обозначая форму и одновременно создавая фактуру меха. Но этот метод не годится для отметин определенной формы – таких, как тигриные полосы. В этом случае проще сначала набросать всю фигуру, а уже потом поработать над фактурой. Полезно первым делом сделать набросок углем.

КРАСКИ

Тушь, соломенно-желтая, китайские белила, белая гуашь, киноварь, жженая сиена, осенняя коричневая.

ПЕРВЫЙ ЭТАП

Подготовив набросок углем, я написала кистью глаз, нос, пасть и уши. Черные полосы и отметины на морде выполнены мазками, заостренными с обоих концов. При этом я держала кисть под углом. Чтобы создать текстуру шерсти, я выбрала среднюю жесткую кисть.

Полосы на туловище я рисовала большой жесткой кистью, а отметины на хвосте – средней. Полосы на груди нарисованы более светлой тушью.

Средней кистью выполнены морда, светлые отметины усов и туловище. Я пользовалась преимущественно светлой тушью, но некоторые детали нарисовала черной, в том числе когти и клыки. Жесткая кисть помогла создать эффект «растрепанности».

ВТОРОЙ ЭТАП

Когда тушь высохла, я увлажнила бумагу и добавила тушью тени. Я работала большой кистью, стараясь, чтобы в ее основании всегда была вода – это помогало избегать резких линий. Потом бумага вновь была оставлена на просушку.

▲ *Первый этап*

▲ *Второй этап*

ТРЕТИЙ ЭТАП

Перед работой бумагу снова пришлось увлажнить. Я начала с легкой размывки соломенно-желтой краской и нанесения негустых белил на морду, живот, грудь и лапы тигра.

Работая, вы заметите, что краска растекается за контуры рисунка. Так происходит со всеми нанесенными красочными слоями. Растекание можно слегка уменьшить, просушивая рисунок между нанесением слоев. Но это требует много времени, поэтому я не обращаю внимания на растекающуюся краску. Я устраняю затеки в процессе размывки, на последнем этапе работы.

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП

Наконец я приступаю к нанесению красок: сначала киновари, затем жженой сиены и осенней коричневой. При растушевывании каждый последующий слой занимает меньше места, чем предыдущий, поэтому тон постепенно меняется от темного в середине спины до белого на животе. Самые густые белила положены на грудь и щеку, вокруг глаз и рта.

Когда бумага высохла, я раскрасила глаз и пасть, прорисовала белые усы. Немного белого цвета я добавила на внутренней поверхности уха, вокруг морды и снизу на лапы.

▲ *Третий этап*

▼ *Завершающий этап*
«Тигр»
45×89 см

ФИГУРЫ ЛЮДЕЙ

В Китае не существует таких строгих канонов изображения человеческих фигур, как на Западе. Если не считать современных работ, я не помню ни единого китайского рисунка обнаженной натуры; головы и бюсты встречаются сравнительно редко.

Но одетые фигуры довольно часто появляются на традиционных пейзажах. Как правило, это фигуры людей в состоянии интеллектуального или духовного поиска. Если здания обычно показывают сверху, то людей – сбоку. Их рисуют довольно просто, почти без ретуши, иногда непропорционально маленькими по сравнению с окружающими деревьями и скалами – вероятно, таким способом художники хотят подчеркнуть ничтожность человека в мире.

ФИГУРЫ В ДВИЖЕНИИ

Люди на китайских рисунках обычно заняты чем-то. Для того чтобы рисовать их, необходимо понимать общие принципы движения тела. Невозможно успешно отображать движение и текстуру ткани, не зная анатомии тела, которое прикрыто этой тканью.

При рисовании человеческих фигур можно сочетать два приема. Попробуйте рисовать голову, шею, кисти и ступни способом, показанным на этой странице, а одежду – как показано на с. 51, или же прорисуйте только часть одежды, а остальное набросайте в общем виде.

▲ **а** *Сначала я нарисовала фигуру кончиком маленькой кисточки «Орхидея и бамбук». Рисуя фигуры кистью, важно менять нажим и работать быстро, чтобы мазки получались выразительными, придавали фигуре живость и движение.*
б *Когда тушь высохла, я увлажнила бумагу и добавила немного теней светлой тушью.*
в *Я снова дала бумаге высохнуть, потом закрасила одежду и тело разведенной краской. Чтобы избежать четких контуров, можно слегка размыть чистой водой краску, затекающую за контуры фигуры.*

▶ *Форму и фактуру одежде я придавала одновременно, только в конце работы прорисовав детали. Одежда нарисована большой кистью с небольшим количеством воды в основании. На две трети я окунула кисть в светлую тушь, а кончик – в густую черную. Одежда выполнена мазками и поперек волоса, и вдоль него, при различном соприкосновении головки кисти с бумагой.*

▼ *Примеры человеческих фигур пейзажах. В примерах* **а–ж** *фигуры сначала набросаны, потом раскрашены. В примерах* **е–л** *фигуры изображены в виде цветных пятен или пятен светлой туши, к которым потом черной тушью приписаны детали.*

ПЕЙЗАЖ

Мастерство художника-пейзажиста в Китае ценится чрезвычайно высоко: вероятно, потому, что его роль – помогать занятым горожанам мысленно переноситься на лоно природы и погружаться в размышления. До недавнего времени китайские художники не рисовали пейзажи с натуры, предпочитая передавать одухотворенность и величие природы в целом.

Современные китайские живописцы часто рисуют реальные пейзажи. Однако лучшие из них по-прежнему верны принципу даосизма: они передают атмосферу места (*ци*), а не создают подобие фотографии.

ПЕРСПЕКТИВА

Хотя современные китайские живописцы применяют перспективу с точкой схода, старые мастера воспринимали перспективу иначе. Пейзажи изображали, будто они находились на среднем расстоянии, задний план поднимали по сравнению с передним. Обычно пейзажи составляли из этих трех элементов, которые видоизменяли цветовыми средствами.

Отдельные элементы пейзажа не всегда видны с одной и той же точки или освещены единственным источником света.

Благодаря особенностям своих материалов китайский художник может начинать работу с переднего плана и постепенно продвигаться к дальнему, применяя размывки в последнюю очередь. Некоторые школы оставляют непрокрашенными небо и воду, но я считаю, что выразительнее подчеркивать их с помощью размывок и других методов работы по сырому. Приемы работы китайской тушью прекрасно подходят для изображения западных пейзажей.

▼ «Озеро Лох-Дуих в Шотландии» *48×85 см*

ЭЛЕМЕНТЫ КОМПОЗИЦИИ

Пейзажи состоят из многих элементов – гор, неба, рек, деревьев, зданий и так далее. В изображении некоторых из них я предлагаю вам поупражняться. Избегайте четких контуров у деревьев, скал и холмов – при этом пусть они выглядят плоскими, двухмерными. Кистью одновременно создавайте и форму, и фактуру.

Далее приведены примеры изображения элементов пейзажа. Рисунок всегда следует заканчивать полностью в серо-черных тонах, прежде чем начинать раскрашивать его.

ДЕРЕВЬЯ

В качестве композиционного центра иногда бывает удобно выбрать дерево на переднем плане и начать работу с него. Деревья, как и людей, обычно изображают сбоку. В китайской живописи чаще всего встречаются изображения сосны (справа) и плакучей ивы (на следующей странице).

► **а** *Обозначьте неровности коры, трещину у основания ствола, нижнюю сторону корней. Форму дерева наметьте серой тушью, двигаясь снизу вверх зубоватыми, неровными кругами. Нарисуйте боковые ветки, оттеняйте рисунок черной тушью, пока сохнет серая.*

б *Добавьте сосновые иголки и мелкие ветки. Пририсуйте несколько серых иголок, закрасьте серой тушью правую часть ствола, не забыв набрать в основание кисти воды.*

в *Наконец, закрасьте светлой тушью весь ствол, потом увлажните бумагу и закрасьте фон вокруг иголок, слегка растушевав его чистой кистью для размывки.*

ПРОЧИЕ ДЕРЕВЬЯ

Научившись рисовать сосну и иву, вы сможете изображать любые другие деревья, меняя форму ствола и по-разному рисуя листву.

Часто форму ствола можно показать одним мазком. Либо возьмите на кисть несколько тонов, либо сначала обрисуйте форму, а потом прорисуйте детали тушью. Листья можно изображать в массе или же по отдельности – так, как показано в начале этой книги. Можно прикладывать кисть к бумаге или оставлять на ней пятнышки кончиком кисти. Существует также способ изображать кроны деревьев маленькой губкой, а не кистью.

ДЕРЕВЬЯ ВДАЛЕКЕ

Отдаленные деревья можно рисовать менее подробными и более бледными. Попробуйте писать на заранее увлажненной бумаге, чтобы усилить впечатление размытости и удаленности.

▼ Плакучая ива

Как и сосну, начните рисовать иву с узловатого ствола и трещин на коре, затем обозначьте серой тушью форму ствола, меняя нажим и угол наклона кисти. Нарисуйте крупные и мелкие ветви, оттените дерево черными пятнами и более темными веточками. Наконец, раскройте ствол и ветви, большой кистью оттените цветом свисающие вниз ветки, сужая мазки к концу.

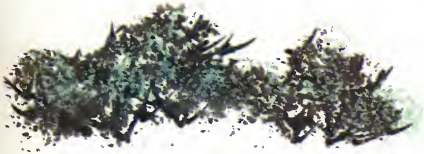
РАСТЕНИЯ

На этой странице приведены примеры растений, которые могут пригодиться при изображении пейзажей.

▲ *Чтобы показать поверхность земли, проведите по бумаге боковой стороной жесткой кисти.*

▲ *Длинную траву рисуют, прикладывая кисть к бумаге и нанося сужающиеся мазки снизу вверх.*

▶ *Высокую траву или тростник рисуйте, как бамбук (см. с. 20), маленькой кистью.*



▲ *Кусты пишите в виде серых и черных фактурных пятен маленькой губкой. Затем подрисуйте к пятнам ветки кончиком кисти, опущенным в черную тушь. Кое-где разбросайте пятна матовой зеленой краски.*

▶ *Изображая папоротник, обозначайте стебли водой, затем наносите множество мазков, двигаясь сверху вниз, чтобы нарисовать листья.*

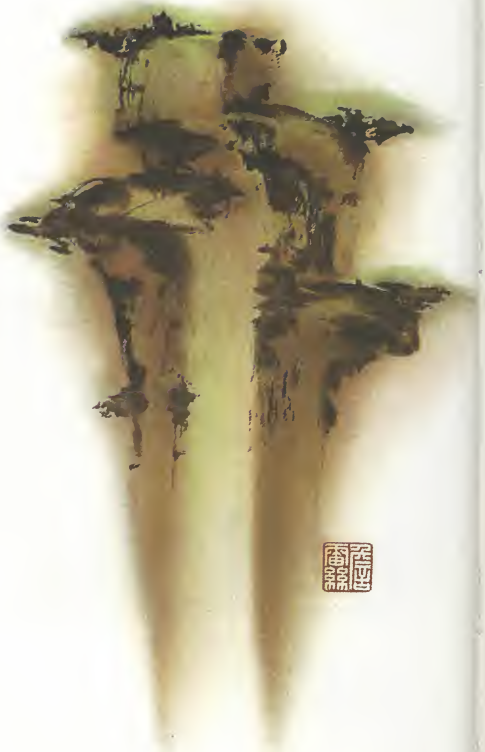
СКАЛЫ

Можно рисовать скалы постепенно, черной и серой тушью, а можно одновременно передать форму, фактуру и светотень. Какой бы способ вы ни выбрали, старайтесь продумывать каждый мазок и обходиться наименьшим количеством мазков. Мне особенно нравится метод постепенной прорисовки, показанный здесь.

▲ *Наметьте форму скалы – сначала серой тушью, затем черной.*

▲ *Когда тушь высохнет, увлажните бумагу, добавьте к рисунку тени, не забывая увлажнять кисть, чтобы избежать резких линий.*

▼ *Дайте бумаге высохнуть, потом снова увлажните ее и, наконец, посредством растушевки добавьте кое-где немного густой китайской зеленой краски.*



ГОРЫ И ХОЛМЫ

Горы и холмы состоят из камня и земли, на них растут деревья, кусты или трава. Очень важно передать все эти подробности.

Не следует забывать, что одни детали находятся ближе к зрителю, другие – дальше. Меняйте размер и количество мелких деталей в соответствии с удаленностью предмета. Можно также подчеркивать расстояние более светлыми тонами. При этом передний план должен быть прорисован очень яркой тушью, иначе вам не хватит гаммы тонов и цветов, чтобы показать различные расстояния.

▼ *Нарисуйте ближайшую гору так, как скалы на соседней странице, создавая впечатление, что у подножия растут деревья. Чтобы изобразить удаленные пики, окуните кисть на три четверти в серую тушь, оставив в основании немного воды, а кончик кисти – в темно-серую тушь. Затем несколько раз прижмите всю кисть к бумаге.*

▼ *Нарисуйте поросший деревьями холм, прижимая к бумаге большую кисть (тушь на нее возьмите так же, как для удаленного пика в предыдущем примере), прокатите кисть по бумаге, чтобы обрисовать форму холма. Деревья изобразите, несколько раз нанося вертикальные штрихи кистью, опущенной в черную тушь.*

Цвет добавьте в виде размывки. Чтобы нарисовать заросший травой склон, возьмите краску на кисть, прокатите кисть по бумаге, стараясь, чтобы нажим был равномерным. Более удаленные холмы должны быть бледными, рисуйте их по сырой бумаге. Цвет опять добавьте в виде размывки.

ЗДАНИЯ

Здания и другие рукотворные сооружения на традиционных пейзажах обычно изображают сверху, даже если люди возле них показаны на уровне земли.

Контуры зданий обычно рисуют четкими линиями, без растушевки. Я думаю, это делается, чтобы подчеркнуть контраст между красотой природы и примитивностью сооружений, возведенных человеком.

Приемы рисования китайской тушью идеально подходят для изображения трехмерных зданий и строений, многие современные художники уделяют им столько же внимания, сколько скалам и деревьям.

► *Здесь показаны здания, типичные для китайских пейзажей. Рисовать их следует кончиком кисти, а потом добавлять цвет и тень.*

► *Здания и сооружения можно также сначала писать серой тушью или краской, а потом оттенить черной. Примеры западных сооружений я нарисовала, чтобы показать, что этот метод применим к любым формам. Отражение моста в воде выполнено по сырой бумаге.*

▼ «Панорама французского города»
33×25 см

ВОДА

Волны и облака можно рисовать просто кончиком кисти, но мне кажется, это не слишком удачный способ изображения таких изменчивых, эфемерных явлений природы.

По-моему, впечатление неподвижной воды гораздо эффективнее создают отраженный в ней пейзаж и растушевка тона по краям водоема, как на картине внизу.

Текущую воду тоже можно изобразить с помощью размывки – как на примере справа, картине с земородками на с. 5 и с утками на с. 39.

Воду в водопадах (внизу справа) незачем рисовать специально. Ощущение падающей воды создает форма скал.

▼ «Заводь»
29×43 см

▲ Бурное море
Эти камни я нарисовала обычным способом, потом увлажнила бумагу и нарисовала волны, подчеркнув гребни белой краской – я просто брызгала на рисунок гуашью с кисти.

► «Водопад»
29×19 см

НЕБО

Часто для изображения неба достаточно простой размывки, чередования более светлых и темных участков. Так нарисовано небо над заводью на с. 60. С помощью цветовых эффектов можно изображать небо в разное время суток или при разной погоде.

Облака можно рисовать как перевернутые холмы – об этом свидетельствуют два примера на этой странице.

СОЧЕТАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ В ПЕЙЗАЖЕ

Мой рисунок на с. 63 сочетает все элементы, перечисленные на предыдущих страницах.

Я начала работу с переднего плана и постепенно продвигалась к заднему. Рисунок был полностью завершен тушью. Потом я увлажнила бумагу и добавила тени. Их я растушевала, чтобы создать «дымку», дождалась, когда бумага высохнет, и подчеркнула основные элементы цветом.

Когда краска высохла, я снова увлажнила бумагу, нанесла цветные мазки на среднем плане и вдалеке, тщательно растушевав их, чтобы картина по-прежнему выглядела как в дымке. Затем я нарисовала воду и небо с помощью размывки, старательно растушевав темные и светлые участки.

Добавив еще несколько акцентов цветом, я опять просушила рисунок и наконец нарисовала птиц и несколько деревьев на переднем плане.

▼ *Чтобы нарисовать облачное небо, увлажните бумагу и прокатите по ней кисть с краской (кончиком вниз), кое-где останавливаясь и прижимая кисть к бумаге. Впечатление можно смягчить, если сразу же пройтись по краске чистой кистью для размывки.*

▼ *Также, чтобы смягчить впечатление, можно размыть небо ровным слоем жидких белил, а потом нарисовать облака, как в предыдущем примере.*

► Пейзаж
55×40 см

ПОДКЛЕЙКА

После завершения рисунка в китайском стиле его необходимо подклеить. При этом тушь и краски оживут, рисунок станет более прочным и не покоробится.

По традиции под китайские рисунки подкладывают специальную бумагу шуань. Но самый простой способ придать рисунку завершенный вид – подложить под него бумагу для акварели плотностью не менее 285–300 г/см^2. Любая другая будет коробиться.

Можно воспользоваться обойным клеем, замешанным до не очень густой консистенции (так, чтобы он капал), или сварить клейстер самостоятельно, взяв на десять частей воды одну часть кукурузной муки, смешанной со щепоткой квасцов.

«Гладиолусы»
75×48 см

СПОСОБ ПОДКЛЕЙКИ

Приготовьте бумагу, обрежьте ее так, чтобы все ее стороны были по меньшей мере на 50 мм длиннее сторон вашего рисунка. Положите рисунок лицевой стороной вниз на чистую гладкую поверхность, равномерно побрызгайте его водой.

Кистью для подклейки (см. с. 9) нанесите клей на оборотную сторону рисунка. Начните с центра, медленно продвигайтесь к краям, по мере необходимости набирая на кисть клей. Расправляйте складки бумаги, устраняйте воздушные пузыри. Поместите поверх рисунка бумагу, разгладьте ее от центра к краям, следя, чтобы не осталось пузырей воздуха или излишков клея.

Осторожно приподнимите бумагу, убедитесь, что рисунок приклеился к ней, и переверните их. Проверьте, нет ли со стороны рисунка пузырей, имеющиеся пузыри постепенно оттоните к краям рисунка сухой кистью для размывки. Обрежьте бумагу, оставив только узкие поля. Дайте клею высохнуть, положив рисунок лицевой стороной вверх. Если он слегка покоробится, не волнуйтесь. Как только клей полностью высохнет, обрежьте всю лишнюю бумагу и распрямите рисунок, положив его под доску и поставив сверху груз.

Школа живописи

Научитесь писать **китайской тушью** под руководством опытного и известного художника и преподавателя **Джейн Эванс**

Цвет: полезные советы по выбору палитры и смешиванию красок

Приемы: различные способы достижения специальных эффектов

Это доступное руководство содержит все сведения, необходимые вам для того, чтобы на досуге заняться экзотической живописью:

- ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ И ИНСТРУМЕНТОВ
- ОСОБЕННОСТИ КИТАЙСКОЙ МАНЕРЫ
- ПРОСТЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
- ПОДРОБНЫЕ ПРИМЕРЫ

ISBN 5-17-024939-X

9 785170 249398